

学校编码: 10384

学号: 18620131153573

分类号_密级_

UDC_

厦门大学

硕士学位论文

印象主义人物画在不同地域的
实践与发展

——以索罗亚、萨金特、佐恩为例

The practice and development of different regions
about Impressionist paintings of figure

—Take Sorolla, Sargent, Zorn for example

马艳云

指导教师姓名: 关红实 教授

专业名称: 美术学 油画

论文提交日期: 2016 年 月

论文答辩时间: 2016 年 月

学位授予日期: 2016 年 月

答辩委员会主席:

评 阅 人:

2016 年 月 日

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不做特别声明。)

声明人(签名):

2016 年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

2016 年 月 日

摘要

19 世纪后半期，在法国产生的印象主义是继欧洲文艺复兴之后，艺术史上的又一次大发展和大繁荣。它在绘画题材的选择和表现方法以及色彩理论系统上，都进行了大胆的革新，在西方美术史上具有里程碑的意义。人物画作为西方传统油画的主要内容，在油画艺术的发展中一直占据着重要地位。而不同地域中文化因素、自然地理等也将是影响绘画风格形成的重要原因。所以本文将通过对不同地域的印象主义人物画进行研究和探索，尤其以“三大外光派大师”索罗亚、萨金特、佐恩为例，来说明印象主义绘画的色彩理论、光影与色彩关系及“速写化”的笔触在人物画上的实践和发展。众所周知，在印象主义绘画中，光线与色彩得到了该派画家的高度重视，光线与色彩不仅是印象主义画家认识世界和表现主题的重要媒介，也是他们不断追求油画语言自身表现力的体现。他们在 19 世纪自然科学的推动下，将科学意义的“自然之光”和绘画中追求的“理念之光”融合在一起，从而形成自己独特的“绘画之光”。另外，在笔触上，他们潇洒的笔触造就的“速写化”的形式表现。这些不仅体现了他们的艺术追求，也是一种新时代的绘画诉求。

所以本文希望通过对印象主义人物画和“三大外光派大师”的学习、研究，并结合对不同地域文化和自然地理因素的比较，能帮助我们更好的认识自然色彩的特征，把握绘画色彩表现的规律，体味“速写化”笔触的节奏和韵律，从而更具体的指导我们的绘画创作。

关键词：印象主义人物画；光影；色彩关系；戏曲人物画

ABSTRACT

After the European Renaissance, French Impressionism is another unprecedented development and prosperity in the history of art, In the second half of the 19th century. It has a great deal of innovation in painting subjects, representation techniques, color theory system ,and it is the milestone in western art history, as well. Figure painting, as the main content of western traditional painting, has been occupies a major position in the development of oil. But, different regional cultural, natural geography are also critical factors, what will affect the formation of painting style. Therefore, the article will study the different areas of impressionist paintings of figure, take Joaquin Sorolla Bastida, John Singer Sargent, Anders Zorn for example, to illustrate the color theory system of impressionist paintings how to practice and develop on figure paintings.

As is well known, the light and color get Impressionist painters highly valued. It is not only an important medium which help impressionist painters to know the world and performance themes, but also a reflection which the pursuit of painting language of their own expression. Under the impetus of the natural sciences in the 19th century, they combined the “natural light of science ” and “the light of philosophy” of painting , then formed their own unique light “the light of painting”. In addition, they also used natural, unrestrained and “sketchy” technique stroke. So it is not only reverberates their pursuits of artistic but also reflect an appeal of a new era. Thus, through the study of Impressionist of figure and three pleinairism masters, I hope they can help us better recognizes the characteristic of natural of the color, understand the regular of painting color, feel the rhythm of “sketchy” technique of brushstrokes. And then, provide us the specific guidelines of the artistic creation.

Key words: Impressionist paintings of figure; shadow; color relations; drama figure painting.

目录

引言.....	1
第一章印象主义的绘画理念与实践方向	2
1.1 印象主义绘画及在光线和色彩方面的实践	2
1.1.1 印象主义的绘画.....	2
1.1.2 印象主义绘画中的光线和色彩.....	4
1.1.2.1 自然科学的光与色.....	4
1.1.2.2 印象主义的光线和色彩关系——“外师造化，中得心源”	5
1.2 在巴黎的印象主义人物画家	6
第二章印象主义人物画在法国以外不同地域实践与发展	8
2.1 印象主义人物画的“三大外光派大师”——索罗亚、萨金特、佐恩.....	8
2.1.1 西班牙画家索罗亚.....	8
2.1.2 美国画家萨金特.....	9
2.1.3 瑞典画家佐恩.....	9
2.2 三位艺术家艺术生涯的异同	10
2.2.1 自然环境和人文环境的异同.....	10
2.2.2 绘画种类、题材和技法表现的异同.....	12
2.2.2.1 在水彩画、壁画和铜版画等绘画种类中的表现.....	12
2.2.2.2 印象主义绘画的日常生话题材，海边的民俗风情画、舞蹈人物画和肖像画.....	13
2.2.2.3 对印象主义绘画光线、色彩的迷恋和笔触“速写化”技法的实践.....	16
第三章不同地域印象主义人物画对我戏曲画创作的启发	19
3.1 我在戏曲人物画创作中的感受	19

3.2 印象主义人物画在我创作中的运用	21
3.2.1 光影和色彩关系的运用.....	21
3.2.2 油画笔触“速写化”的运用.....	21
结论	23
参考文献.....	24
附录	25
1.1 在读期间发表的论文	25
1.2 马艳云毕业创作作品	30
致谢	32

CONTENTES

Introduction	1
Chapter1The painting idea and practice direction of Impressionist.....	2
Subchapter 1 Impressionist paintings and the practice in of light and color	2
1.1.1 Impressionist paintings	2
1.1.2 The light and color of impressionist paintings.....	4
1.1.2.1 The light and color of natural science	4
1.1.2.2 The light and color relations of impressionist painting——“learning it from outside nature, getting it from inside mind”	5
Subchapter 2 The impressionist paintings of figure in Paris	6
Chapter2 The practice and development of impressionist paintings of figure of different regions expect French	8
Subchapter1 The three pleinairism masters of impressionist paintings of figure——Joaguin Sorolla Bastida, John Singer Sargent, Anders Zorn....	8
2.1.1 Spanish painterJoaguin Sorolla Bastida.....	8
2.1.2American painterJohn Singer Sargent.....	9
2.1.3 Swedish painter	9
Subchapter2 The similarities and differences between three artists art career	10
2.2.1The similarities and differences between the natural environment and humane environment	10

2.2.2 The similarities and differences between kinds of painting, subjects and performance techniques.....	12
2.2.2.1 Different types of paintings, watercolor paintings, murals, prints	12
2.2.2.2 Daily life subject of impressionist paintings, folk custom paintings of seabeach, dance figure paintings, portraits	13
2.2.2.3 Be obsessed with the light and color of impressionist painting and the practice of “sketchy” technique of brushstrokes.....	16
Chapter3 Be inspired from impressionist paintings of figure of different regions	19
Subchapter1 Personal feelings about the creation of drama figure painting	19
Subchapter2 Inspired from impressionist paintings of figure	21
3.2.1 The practice of shadow and color relations	21
3.2.2 The practice of “sketchy” technique of brushstrokes.....	21
Conclusion.....	23
Reference.....	24
Appendix.....	25
Subchapter 1 The paper have been published in my master’s stage.....	25
Subchapter2 The painting works of Yanyun Ma	30
Acknowledgements.....	33

引言

人物油画作为西方传统油画的一个重要内容，始终贯穿着油画艺术的演变和发展，油画中以人物画为题材的作品也是数不胜数。而印象主义绘画作为西方传统艺术和现代艺术的分水岭，不仅仅在外光风景画上值得我们研究和学习，在人物画上也具有很重要的学习意义。当然，印象主义绘画对于中国的画家来说早已不再陌生。纵观当下，国内对印象主义绘画的研究仍然是如火如荼。从期刊库观察，从 2010 年到 2015 年，仅仅五年的时间就约有 70 篇文章是关于印象主义绘画。由此可见，它对中国绘画的影响之大、之深远。虽然印象主义绘画在中国的影响如此之深，但是说起印象主义绘画的研究，就题材而言仍大多集中在风景画的研究上，人物画的研究则是零零碎碎，为数不多。本文将在前人对印象主义绘画研究的基础上，着重以印象主义的人物画在不同地域的实践和发展为主进行研究，以印象主义人物画的“三大外光派大师”索罗亚、萨金特、佐恩为例，分别从印象主义绘画的光线和色彩关系及其“速写化”的笔触特征方面，进而注意到在印象主义绘画的影响下不同的自然环境和人文环境对艺术家产生的不同的影响。既有相似的特点又有不同的方面，从而对自己在创作具有浓郁中国特色的戏曲人物画所产生的启发。

在具体的研究方法上，将课题论文的理论 and 绘画实践相结合，加之对中国戏曲人物画的艺术家长风眠、关良及明代戏曲作家、艺术家徐渭的关注与学习等多种方法同时并用，这也体现了“中西融合”兼容并蓄的研究特色。

第一章印象主义的绘画理念与实践方向

1.1 印象主义绘画及在光线和色彩方面的实践

印象主义是 19 世纪末 20 世纪初产生于法国的一种艺术思潮和艺术流派。它最初产生于绘画领域，后来逐渐影响到文学、音乐、电影等其他姊妹艺术的领域。“印象主义”一词最早来源于 1874 年一群经常在巴黎大街的一个咖啡馆里聚集的青年画家，举办了一次“无名艺术家的展览会”。在展览上，巴黎《喧嚣》杂志的一名记者看到参展画家莫奈的油画《日出·印象》（图 1.1），于是就写了一篇讽刺口吻的评论，挖苦这些年轻的画家是“印象主义者”。后来经艺术批评家乔治·利维拉给予了积极的解释，说明他们的作品是与其色彩的调子而不是以题材的本身来处理的，这也是印象主义画家不同于其他画家的地方，“印象主义”一词因此而产生并逐渐被接受。文学史家认为印象主义最早波及到文学艺术是在 19 世纪 70 年代以后。但文学中的印象主义作品是如何表现的，哪些文学艺术家及作品被定义为印象主义风格的作品，却说法不一。相对确定的是 20 世纪初的西欧文学家龚古尔兄弟，被称作“印象主义小说”的代表，因为他们有着类似印象主义绘画的创作方法，致力于捕捉模糊不清的转瞬即逝的印象，在语言文字上追求辞藻声韵的微妙变化。其次，印象主义对音乐的影响上，“象征主义文学”和“印象主义绘画”共同促进了印象主义音乐的兴起。德彪西通常被认为是印象主义音乐的代表人物。在他创作的作品中，其艺术特点也类似于印象主义绘画的特色，从而形成了一种被称为“印象主义”风格的音乐，对之后的欧美各国的音乐也产生了很大影响。与之同时印象主义电影的兴起和发展同印象主义绘画也有着紧密的联系。以绘画为代表的印象主义，对瞬间印象的追求也深深的影响了电影审美艺术的发展，尤其在审美形式感和银幕造型语言的实验和探索上，都极大的拓展了电影的思维。因此从广义上说，印象主义是许多现代艺术的发轫地。

1.1.1 印象主义的绘画

印象主义绘画是 19 世纪在自然科学的推动下最早产生于法国的一个绘画流派。它强调画家要从传统的以宗教神话、文学故事等题材为中心的创作中解

放出来，将重点放在绘画的组成部分——光线、色彩和表现方法上，要求以科学、客观的方法来观察光线和色彩的变化。就像沈语冰所说：“美是从真理与道德的领域中独立出来，它应该独立出来，并拥有相同的权利，艺术也应该一步步从宗教的启示，科学的真理与道德中独立出来，成为其纯粹的艺术美。”^①印象主义绘画在光线和色彩关系上的成功不是一蹴而就的，也是在前辈大师的基础上不断积累下来的。早在意大利文艺复兴时达·芬奇就开始注意到大气中光线和色彩的变化，随即发明了“渐隐法”。而后到16世纪威尼斯画派，光和色彩就明确得到了画家们的重视，其中以提香尤为突出，那流畅的笔触、绚丽的色彩开创了近代油画的先风。经17、18世纪的委拉斯贵兹、伦勃朗、维米尔、德拉克罗瓦等，他们的作品中都闪耀着迷人的光线和色彩，如善于描绘在房间内充满阳光的维米尔，其对光线的敏感，可谓印象主义绘画的先驱之一；与此同时，在隔海相望的大不列颠半岛上，英国风景画大师透纳和康斯太勃尔的画面中也弥漫着的空气，闪烁着阳光，这些无不都对后来的印象主义的画家产生了重要影响。到十九世纪30—40年代时巴比松画派的画家们将画架移出画室，到大自然中对景写生，这又进一步为印象主义绘画打开了天窗，印象主义绘画的出现是西方绘画发展到一定程度的必然产物。

具体来说，印象主义绘画是19世纪60年代初期，生活在法国巴黎的一群

年轻画家，不满足于当下学院派的艺术教育，对他们陈旧的艺术观念、体系和方法感到厌倦，于是就走出画室，决心向自然求教。他们怀着“艺术要创新”的目标，积极吸收了柯罗、巴比松、以及库尔贝的写实主义营养，并在自然科学的推动下，根据光学原理对绘画

的色彩进行了大胆的革新。其主要代表人物有：莫奈、马奈、雷诺阿、德加、毕沙罗、西斯莱、莫里索、巴齐耶等。

^①沈语冰 20世纪艺术批评[M] 杭州中国美术学院出版社 2003

这些具有印象主义气质的画家们一起工作，相互影响，并独立展出作品，其中只有马奈未参加过印象主义的画展。

印象主义画家注重艺术创作户外写生的实践精神。他们以莫奈中心，进行露天绘画，描绘生活中常见的题材和身边风景或外光下的人物。他们在户外对景写生时，大多从画水开始。水面荡漾的涟漪和婆娑的树影变化，都给画家们的描绘带来了一定的难度。所以画家想要抓住此时此刻的特殊效果，势必要打破常规，不仅需要作画时目光敏锐，而且需要下笔果断迅速，不拘小节。他们把笔蘸上厚厚的颜料，将自己深刻的印象和强烈的绘画感觉有节奏的在画面上展开，从而形成了适宜远看的油画作品。所以，也就避免了古典主义的那种细描匀笔痕的精密画法。印象主义画家的户外实践，突破了传统油画几百年来的绘画光色观察和表现方法的体系，使绘画中的光色表现达到了前所未有的高度，印象主义的作品也因此形成了既有光和色又有形体的完美结合。安格尔曾说过，“素描才是真正的艺术，色彩只不过是婢女”。然而，予以强烈震撼的是印象主义把这个绘画中婢女变成了主人公。

1.1.2 印象主义绘画中的光线和色彩

1.1.2.1 自然科学的光与色

关于自然科学的光与色，本文将结合印象主义的色彩关系说一下。众所周知在十七世纪后半叶，英国大科学家牛顿做了一个实验，将自然界的一道白光通过三棱镜折射到的暗室的白墙上，结果呈现了一条“赤橙黄绿青蓝紫”的色彩带。因此可以说明自然的阳光是由七种光色的混合而产生的。之后他也通过实验告诉我们，物体并没有什么“固有色”。不同的物体之所以会呈现出不同的颜色，是因为世间万物对各种光源都具有“反射”和“吸收”的性能。如我们看到的物体是红色或绿色，是因为这个物体的红色光波或绿色光波被反射出来，而其他的光波则被或多或少的吸收。同样，看到黑色的物体，是因为所有的光波都被吸收。看到白色的物体，是因为所有的光波都被反射的缘故。我们能看到这些颜色丰富的物体，也并非因为我们眼睛本能的发光而看到他们，而是因为这些物体在光的照射下，反射出各种不同的光波照到我们的眼里，从而使得我们辨别了丰富多彩的大自然。因此，“色彩的主要根源在于光”。所以，所谓固有色其实是一种谬见。叶子不是什么绿色，树干也不是什么褐色，叶子的绿

色和树干的褐色会随着一天里不同时间，不同光线的变化而变化，而画家在绘画时必须注意研究光线的变化。再者物体的阴影也不等于没有光线和色彩的变化，只是另一种质量和强度的光，物体阴影的光谱射线仍在那里以不同的频率颤动。因此，对于印象主义绘画来说，色彩是绘画的灵魂，它满足艺术家内心的表达，观赏者眼睛的需要。所以在十九世纪自然科学的推动下，印象主义画家将科学和绘画相结合，他们抓住每一个不断变化的色彩瞬间，并找出其科学的依据，这一点做的恰到好处。

1.1.2.2 印象主义的光线和色彩关系——“外师造化，中得心源”

贡布里希曾在《艺术的故事》一书里所说：“用永远新鲜的眼光去观看，去审视自然，发现并且欣赏色彩和光线的新颖和谐，已经成为画家的基本任务。”^①由此可见，绘画中光线和色彩研究的重要性。自从15世纪文艺复兴以来，绘画中的光色效果基本上为绘画对象的形体服务的。画家们用设定光和色彩主要凭借经验、知识和画面的需要而定的。直到16世纪威尼斯画派的画家们，才开始注意到利用油画的长处——光和色，来表现丰富多彩的大自然。到印象主义时期，以莫奈为主的印象主义画家尤其是莫奈把光线和色彩视为绘画的主题，从而大大提高了绘画语言的独立价值和意义。他们在绘画的光与色中寻找形，以光和色营造出来的画面来讴歌美丽的自然景色。他们把光和色在画面中提高到了前所未有的高度，物体本来的存在性和实体感被渐渐的远离，而是由光和色所组成的效果来代替，油画语言也因此而得到了充分自由发挥的可能。另外，印象主义在绘画时采用的原色并列、重叠和补色的手法来处理画面，他们为了表现物体光线和色彩的变化，多采用笔触并列和色彩互补色进行对比，从而使色彩看上去不仅和谐又有强烈的视觉冲击力。他们突破物体单一的，看起来一成不变的固有色，力求捕捉在特定的时间内，大自然的瞬间变化，画面中阴影也不是单调的黑色，而是不同光线的反射。由于用光和空气消解了清晰的轮廓线，从而使得印象主义的作品成了光线、色彩和大气氛围的融合之作。在整个19世纪的后半叶，印象主义的画家们都不断的在色彩上实践和创新，打破了延续几百年以来，光与色为绘画内容服务的体系，影响广泛而深刻。艺术创作是

^①E.H 贡布里希范景中译艺术的故事 [M] 南宁广西美术出版社 2008

个人独特创作冲动的产物，不能被归结为集体经验的总和。虽然印象主义的画家们都在不断的追求光线和色彩上的创新，且都迷恋过日本浮世绘作品的色彩鲜明，在色彩、构图、题材上都受到了很大的影响。但印象主义的画家是一群个性鲜明、风格不一的个体，他们并没有提出一个统一的纲领和口号，在艺术的追求上也有很大的差异。他们反对学院派的严谨和刻板，拥有各自的艺术的抱负和追求，在艺术表现上也是“外师造化，中得心源”。

1.2 在巴黎的印象主义人物画家

在印象主义绘画时期，几乎每一个印象主义画家都潜在着在与传统的艺术观念作斗争的意识。当然，印象主义的人物画家德加、雷诺阿也不例外，他们在人物画中描绘近距离的人物时，也注意到光线和色彩的不断变化，进而避免人物形象中明显的边缘线，如雷诺阿的作品《包厢》(图 1.2)，简练的画面中描绘了一个“如花似玉”的女子。红褐色的调子仿佛是给人的皮肤注入了血液一般，衣服和帷幕也很具有质感，但是，画家为了把画中的人物形象和瞬间变化的环境紧密联系起来，柔和了人物的光线、色彩以及形体。一定程度上画中的女子是环周围环境的回音人物

雷诺阿油画《包厢》(图 1.2)

也就变成了不断的变化着的对象，变成了“印象”。《煎饼磨坊》也是明显的印象主义风格作品。他将风景写生的经验和原理运用到人物画的创作上。画面上，阳光洒在欢乐的人群中，鲜艳明亮的色调，豪放大胆的笔触，以及从上向下的俯视取景，近实远虚的人物描绘，都体现了他对印象主义色彩理念的运用，是艺术家智慧结晶的体现。德加，印象主义团体的积极组织者之一。但他似乎对于阳光下瞬间的视觉印象，并没有太多的兴趣。而是多以敏锐的观察力和记忆力来描绘出室内人物形象的瞬间变化。他热衷于精心描绘日常生活中的人和事，如：《两个熨衣妇》(图 1.3)用真实而又细腻的情感描绘了所在的生活和生活中平凡的人，

非但不属于外光派的风景画而且多属于室内光的人物画。另外，他通常将传统精确的素描和印象主义的色彩风格巧妙的结合起来，被称为“古典的印象主义”。他的作品既有安格尔古典主义的严谨，又有印象主义的偶发性。在人物画构图上，看似随意偶然，却让人感到新鲜。在色彩表现上对逆光的表现手法也有独到研究和见解。如他创作的一些列芭蕾舞女演员，从他们的排练中研究舞女姿态，并利用舞台灯光效果来塑造形象，经营画面，不

德加色粉《舞蹈课》(图 1.3)

同角度下不同光源产生了不同的色彩感觉。有从若隐若现的光线到明亮强烈的色彩，有从淡淡的，轻纱般的感觉到有力浓重的阴影线，都体现了他印象主义绘画对光线和色彩的关注和即兴写生的特征。如：《舞蹈课》(图 1.3)和《调整舞鞋的舞者》等都有这些特点。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.